

素描

SUMIAORUME

入门

基础美术辅导教材

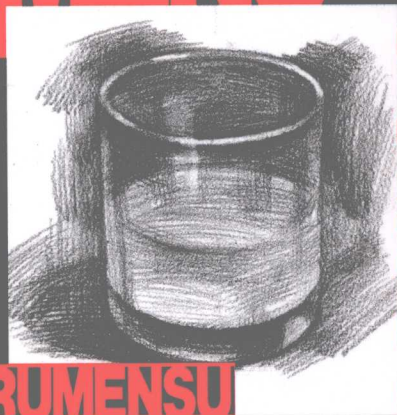
SUMIAORUMEN

SUMIAORUMENSU

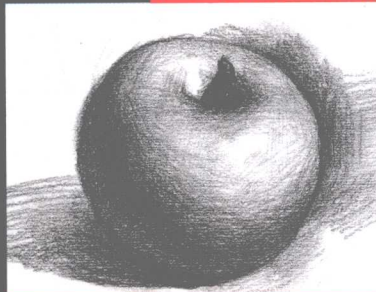
SUMIAORUMENS

陈 垚 陈凤远 编著

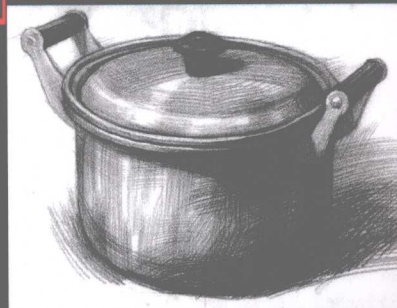
一本赢在起点的书

SUMIAORUMENSU

SUMIAORUMENSU

素描静物

浙江人民美术出版社

素描静物

素描入门

SUMIAORUMEN SU

基础美术辅导教材

SUMIAORUMEN

SUMIAORUMEN SU
SUMIAORUMENS

陈 垚 陈凤远 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描入门. 素描静物/陈垚, 陈凤远编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2009. 6
基础美术辅导教材
ISBN 978-7-5340-2744-4

I. 素… II. ①陈…②陈… III. 静物画—素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第084083号

出品人 奚天鹰
责任编辑 朱备军
封面设计 沈 颢 清 崎
责任印制 陈柏荣
编 著 陈 垚 陈凤远
编 委 步燕萍 林玲玲 陈仕会
陆国光 任 可 林双双
吕 莺 林立丰

素描入门·静物素描

——基础美术辅导教材

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347路
电 话 0571-85176089
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州新海得宝图文制作有限公司
印 刷 杭州星晨印务有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 4
印 数 0,001-4,000
版 次 2009年6月第1版·第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2744-4
定 价 15.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社市场营销部联系调换。

P2 素描静物的基础知识

P2 什么是静物

P2 为什么要画素描静物

P3 素描静物的学习方法

P4 素描的工具与材料

P5 作画姿势与执笔方法

P6 静物的造型结构分析

P7 静物的明暗分析

P8 构图知识

单个静物的画法步骤·紫砂壶 P25

单个静物的画法步骤·铝锅 P26

P10 素描静物实战训练

P10 单个静物的画法步骤·苹果

P12 单个静物的画法步骤·梨

P14 单个静物的画法步骤·橘子

P16 单个静物的画法步骤·香蕉

P17 单个静物的画法步骤·大蒜

P18 单个静物的画法步骤·酒坛

P19 单个静物的画法步骤·瓷罐

P20 单个静物的画法步骤·泡菜坛

P22 单个静物的画法步骤·沙锅

P24 单个静物的画法步骤·陶罐

单个静物的画法步骤·长柄小铝锅 P28

单个静物的画法步骤·玻璃瓶 P30

单个静物的画法步骤·酒瓶 P32

组合静物的画法步骤 P34

目录

优秀素描静物范画 P58

素描静物的基础知识

什么是静物

静物是一个很宽泛的概念，按字面理解——我们可以把静物解释为静止不动的物体。因此理论上我们前面学习的石膏几何体也属于静物。但是，本书介绍的素描静物中的“静物”指的是各种瓶子、罐子、坛子、水果、蔬菜等在我们日常生活中非常普通的器具或者食物。它们的造型、色调与质感比石膏几何体更加复杂、更加丰富。

静物实物图片

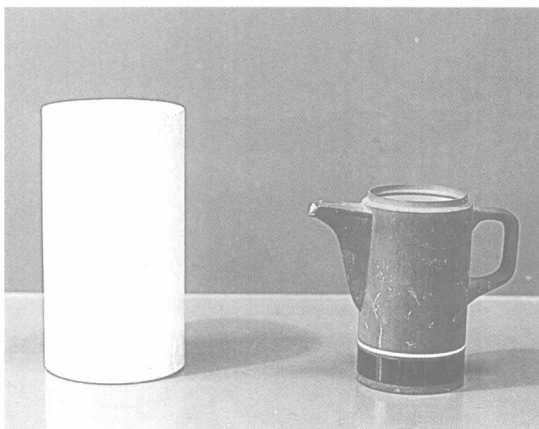

2

为什么要画素描静物

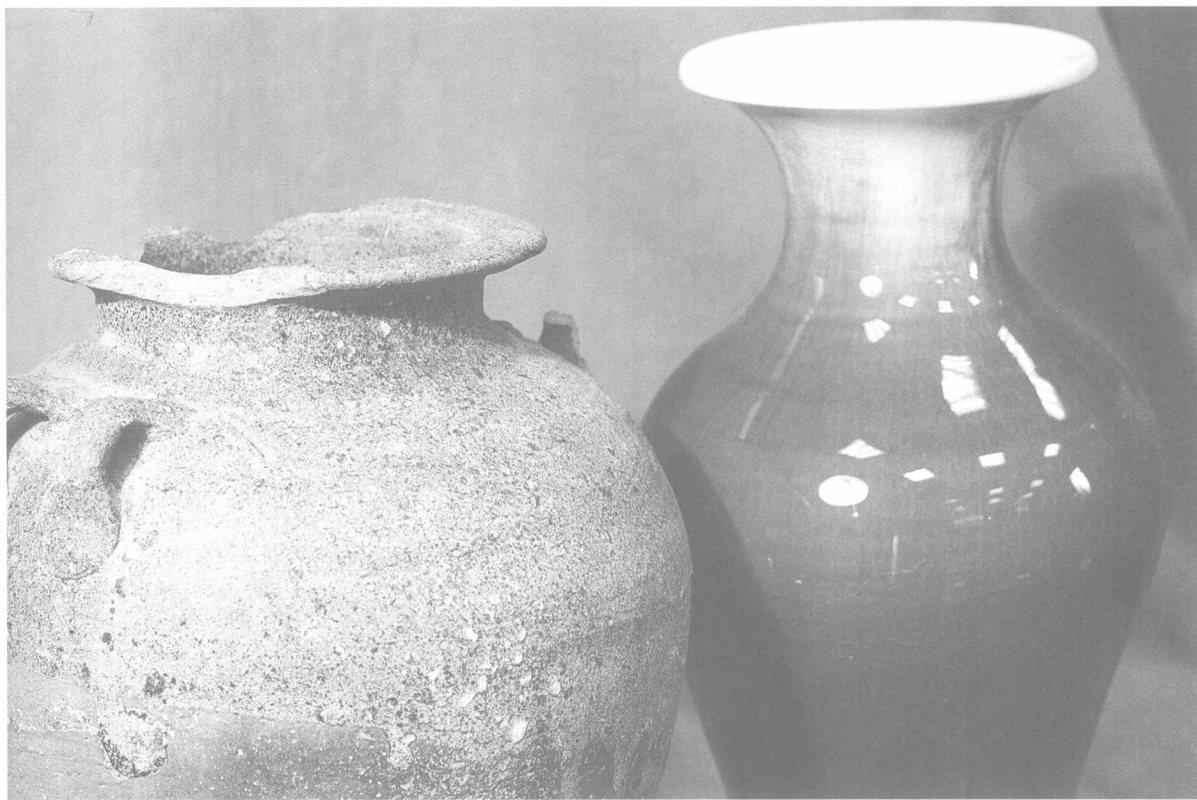
有些同学可能会问：“这些不起眼的东西平时见得太多了，我们为什么要画这些东西呢？”“基础素描教学为什么不直接从石膏几何体到石膏头像，它们都是石膏，教学上不是更容易衔接么？”同学们可千万别小看素描静物，它在基础素描教学中起着承上启下的作用。

我们在学习石膏几何体的时候曾经练习过圆柱体、球体、圆锥体等最基本的几何体。在静物中，我们到处可以看到几何体的影子，如各种瓶罐的造型就是由各种不同粗细长短的圆柱体构成的；苹果、橘子等水果的造型则与圆球体相似；而大多数静物的形体都是由最基本的几何形体以不同的方式组合而成的。因此画素描静物的目的就是为了巩固我们所学的石膏几何体的造型知识与透视原理，起到承上的作用。

圆柱体与茶壶的造型对比

另外，由于静物的材质不同，其在光线下呈现出的质感也是不同的，学习用明暗的技法表现静物的各种质感，是为以后学习真人头像素描时表现模特的头发、皮肤、眼睛、衣服等质感打基础的，这可以说是素描静物的启下作用。由此可见，素描静物的学习在整个基础素描的学习过程中都是非常重要的。

不同质感的器皿

素描静物的学习方法

针对初学素描静物的同学，我们建议最好采用临摹、写生、欣赏相结合的学习方法。

方法一：轮番练习法 即临摹与写生交替练习，在写生之前先临摹范画，最好是按照范画的步骤，一步一步地练习，从中学习最基本的构图、造型分析、明暗塑造、结构表现的方法，然后运用这些方法开始写生，并在写生的过程中记录下写生时遇到的一些难点与问题，经过一段时间的写生练习后带着问题去临摹，临摹时要仔细观察与分析范画是如何解决这些难点与问题的。

方法二：结合对照法 即寻找与写生静物角度、光线比较相似的临本，先临摹后对照着临本写生；当然也可以摆放一些与临本非常相似的静物对照着写生。运用这种方法时一定要注意以写生为主，临本为辅，临本只是为写生提供参考。

临摹与写生结合的方法很多，同学们可以根据自己的实际情况灵活运用，总之只进行单一的写生训练或临摹训练都是不可取的，学习效果也不会太明显。

在临摹、写生之余，购买一些好的画册，多参观画展，欣赏一些优秀的大师作品，一方面可以学习别人的长处；另一方面可以开扩眼界，提高自己的审美能力，练就一双“寻找美、发现美的眼睛”。人们常把审美能力高于绘画表现能力的人称为“眼高手低”的人，但有的时候“眼高”往往是使手进步的强大推动力，因此学会欣赏是十分必要的，它预示着手进步的开始。

素描的工具与材料

纸张 可用铅画纸或素描纸，纸面不宜太光滑。初学者使用的纸张大小以8开或4开为宜。

铅笔 一般选择标有“中华绘图铅笔”字样的铅笔。若此种铅笔的一端标有“H”字样的，则表示硬铅，H数字越大铅笔就越硬，其颜色也越淡。标有“B”字样的表示软铅，B数字越大铅笔越软，其颜色越黑、越深。

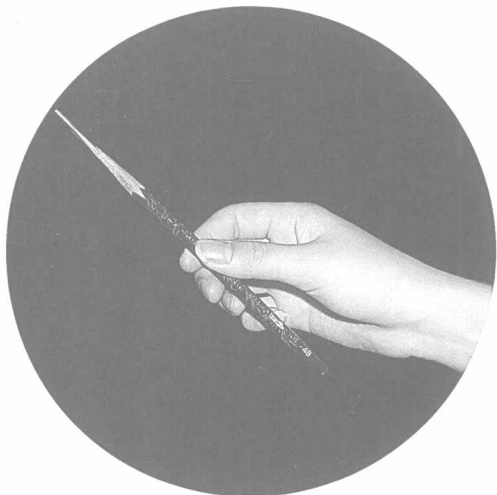
一般情况下，画素描时多用4B、5B铅笔起稿和上大体明暗，用3B、2B铅笔画灰面，用5B、6B铅笔画较重的明暗交界线。为了表现石膏的质感，我们通常可以用B或HB铅笔甚至2H铅笔来塑造亮面。

橡皮 橡皮除了可以用来修改画面之外，也可起到画笔的作用，用来调整画面色调，塑造形体，并营造一些特殊的画面效果。现在市面上常用的有普通硬橡皮和可塑橡皮两种。

作 画 姿 势 与 执 笔 方 法

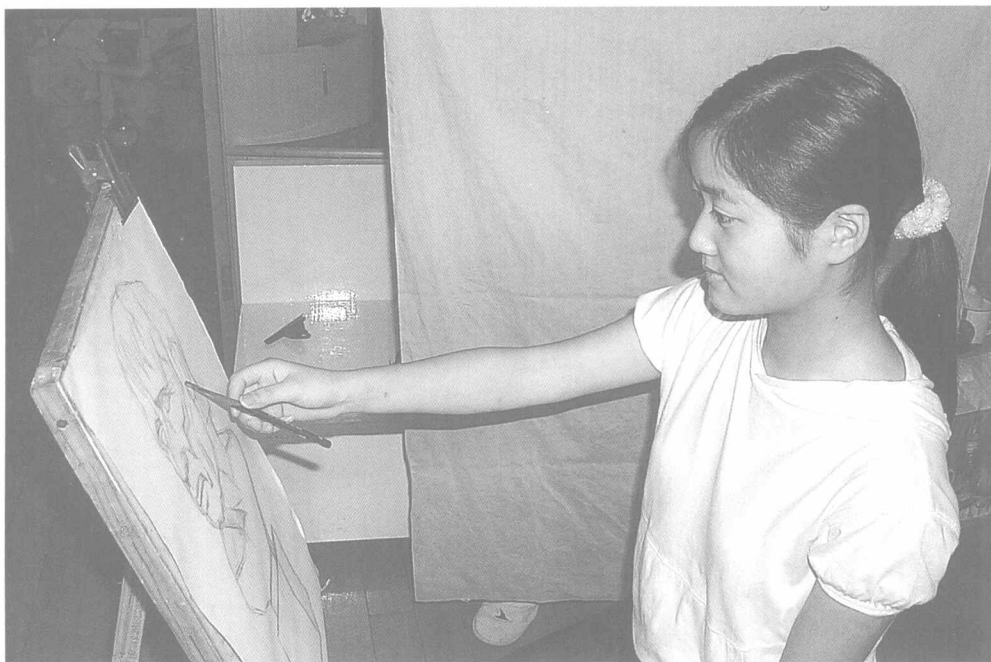
作画时身体要坐直，画板与身体要保持一定的距离，使手臂能自如地伸缩移动。眼睛离画纸的距离不能太近，要使两眼能清楚地看到整个画面。在没有画架的情况下，可将画板放在两腿上，并用左手扶住画板的上端，但手臂不宜过于弯曲，身体仍要保持自然。

画素描与平时写字的执笔方法不同，主要用大拇指和食指握住笔杆，其余三指则轻轻虚握。如要刻画细小的局部时，可像平时写字那样执笔，但要用小指尖抵住纸面，以免弄脏画面。

5

静物的造型结构分析

任何复杂的静物都可以分解成若干个简单的几何形体。

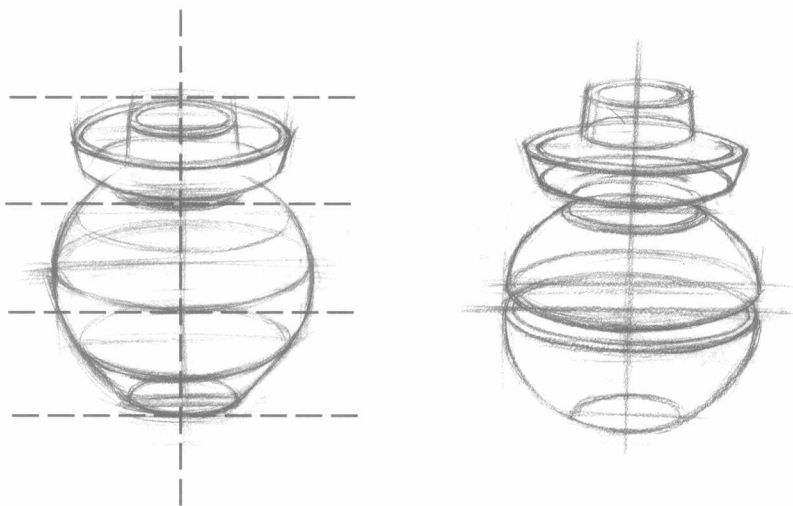
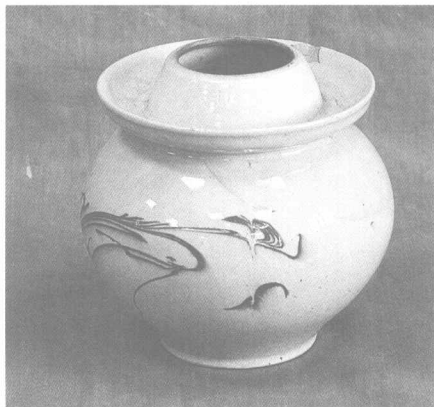
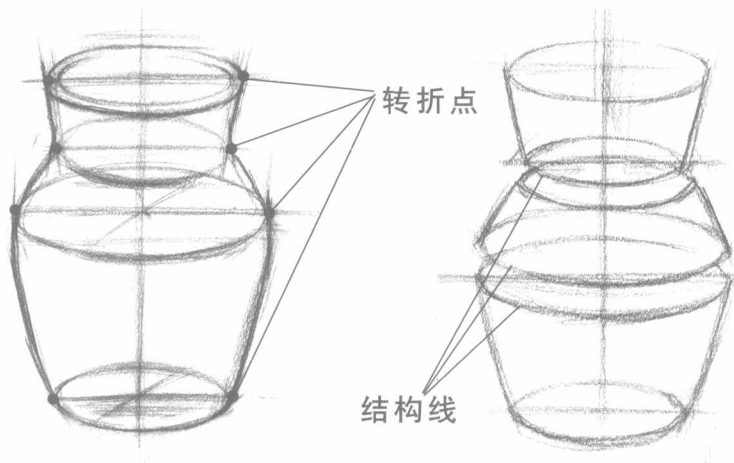
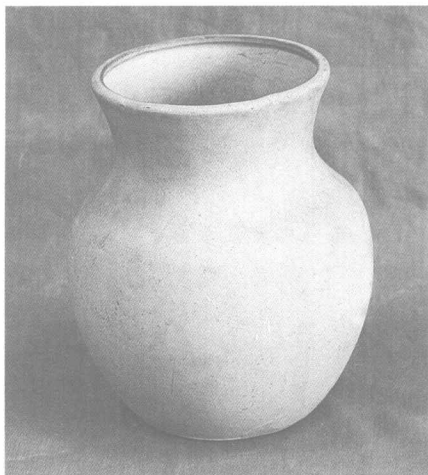
当我们把复杂的静物进行分割后，同学们就会发现原来组成静物的都是以前曾经画过的几何形体，只要准确把握好它们之间的形体比例与透视关系，解决静物造型结构的问题就变得简单多了。

那么我们应该如何去找这些暗藏在静物中的几何形体呢？首先要仔细观察与分析静物的外轮廓线，并找到主要的转折点（见下图），然后把这些转折点用结构线连接起来（注意这些点应该是左右对称的），形成若干个圆面，我们马上就会发现一些暗藏在静物中的几何形体。

我们在观察和分析静物的大体结构时，这些暗藏在静物中的几何体之间的大小比例、透视关系是非常重要的，它们是准确把握静物形体结构的关键。

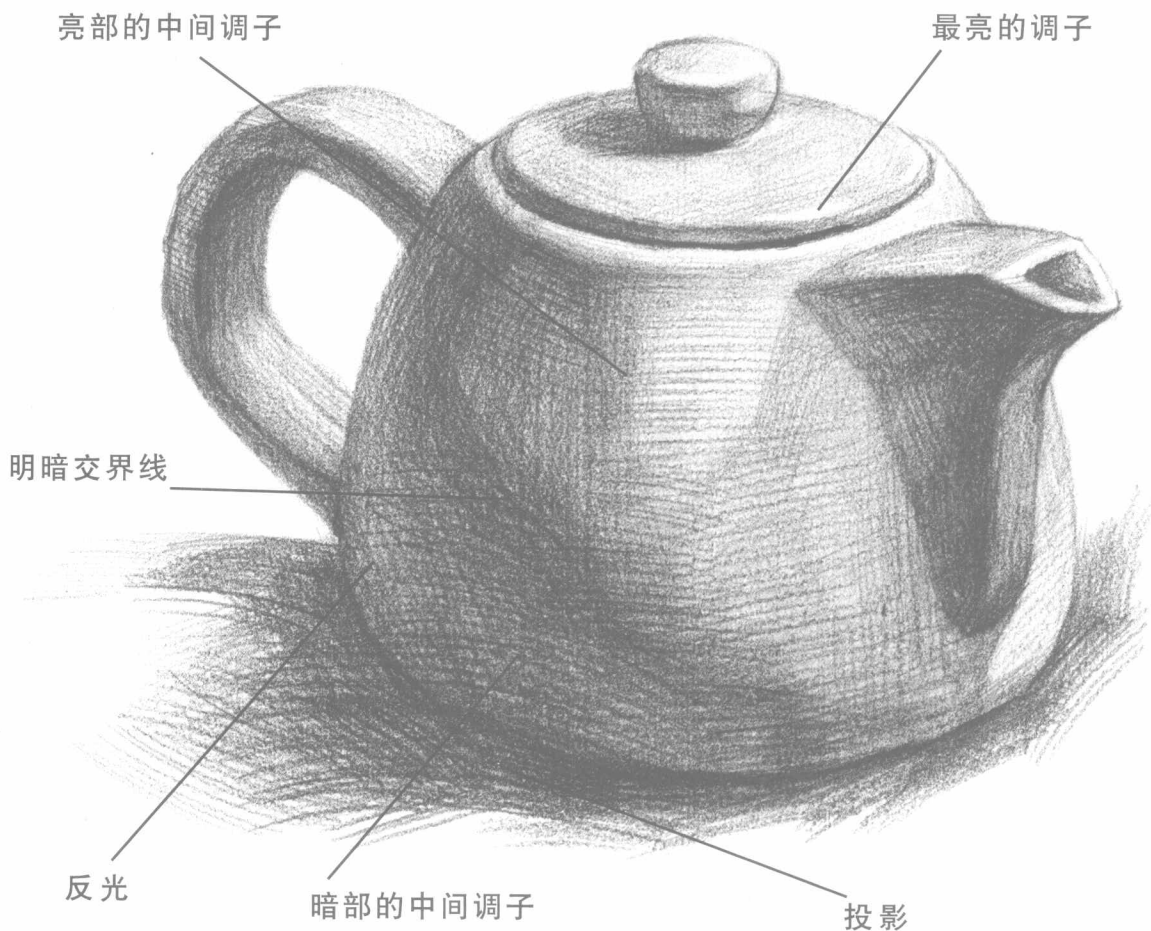
6

静物的明暗分析

三大面与五调子

静物和石膏几何体一样，在光线的作用下，会产生两个截然相反的面：即受光面和背光面。受光面和背光面又可称为亮面和暗面，而介于两者之间的过渡面我们称之为灰面，它们就是通常所说的三大面。在这三个大面中存在着五个调子：最亮的调子（亮部、高光）、亮部中间调子（介于亮调与明暗交界线之间，是明暗层次最丰富的部分）、明暗交界线（明暗对比最强，往往也是静物最主要的形体转折处）、暗部的中间调子（静物暗部的基调）、反光（暗部受到周围光线反射而形成的明暗调子）。如果物体表面比较光滑，那么反光就比较强烈，反之则比较弱。

投影

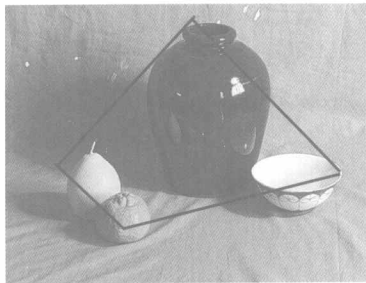
物体在光线的照射下会产生投影（即该物体的影子），投影的强弱与光线照射的强度相关，照射的强度越大，投影越强；照射强度越小，投影越弱。此外，投影并不是一块没有变化的黑颜色，离静物越近，投影的明暗对比越强烈；离静物越远，投影的明暗对比越弱。

构图知识

初学素描静物的同学们，在开始写生时，不要急于下笔，应先观察这组静物在整体上呈现出什么形状，然后决定把这组静物放在画面的什么位置，这就是构图的开始。

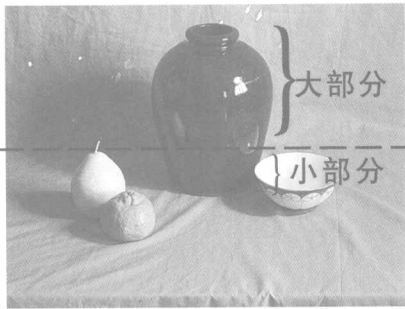
三角形构图

四边形构图

初学者学习构图必须要遵循“上紧下松，左右均衡”的构图原则。

水平中线

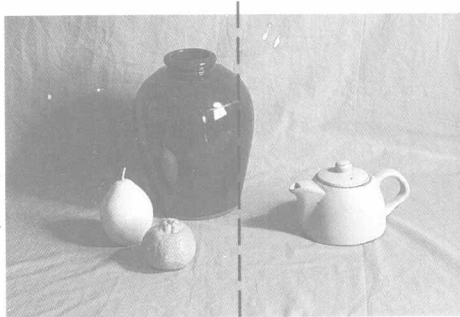
如果体量最大的物体的大部分处于画面的水平中线以上，那么画面构图会显得比较稳定，反之则容易产生下坠感。

我们在处理画面的构图时，一般要注意以下几点：

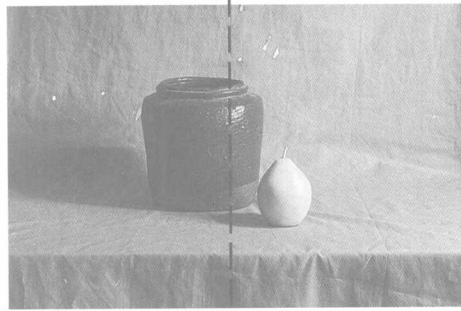
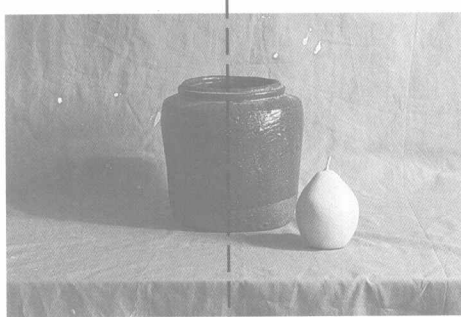
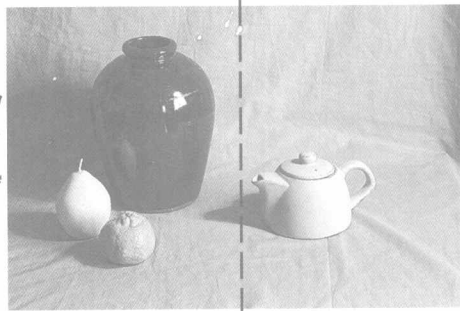
①光源的方向决定了画面构图重心的位置。构图时亮部方向的画面空间可以留得多一些，暗部方向的画面空间可以留得少一些。

②体量比较大的物体的位置要尽量往中间靠，但是也不要过分居中，否则构图会比较死板。

画面亮部的空间多一些会显得比较透气。

体量大的物体太靠边容易产生不稳定的感觉。

体量大的物体太居中，画面构图会显得比较呆板。稍偏一些画面构图会比较生动。

③物体在画面中的位置要适中，构图要完整、饱满。尽量避免出现物体太大、太小、太左、太右等毛病。

构图太大

构图太小

构图太左

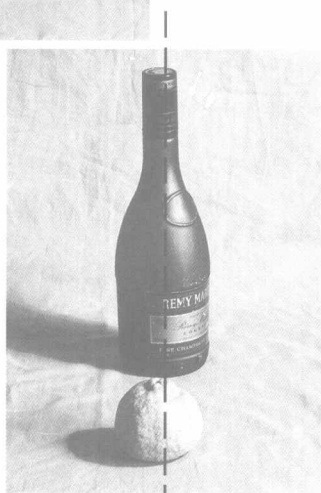

构图太右

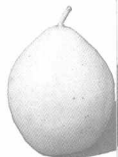
④当两个物体摆放在一起时，应尽量避免共用一条中垂线。共用一条中垂线的物体感觉像被串在一起，不太美观。遇到这种角度的时候，可以主动把两个静物的位置错开一点。

⑤横、竖构图的选择取决于从写生位置上观察到的静物的整体轮廓。轮廓宽扁是横构图，轮廓瘦长则是竖构图。

总之，素描写生不是拍照，同学们可以根据画面需要对画面构图稍做调整，但不可随意地增减或改变静物，否则就达不到写生练习的初衷与目的了。

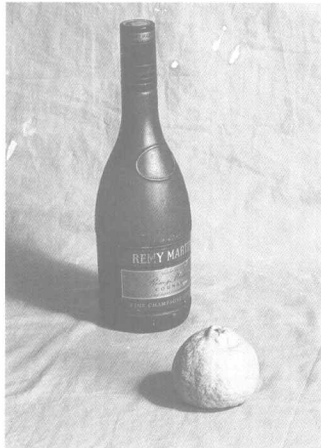
共用中垂线

9

横构图

竖构图

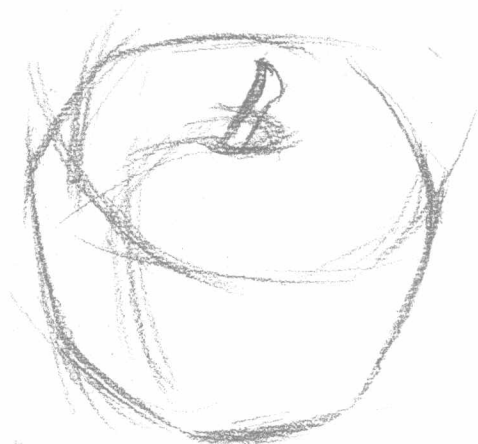
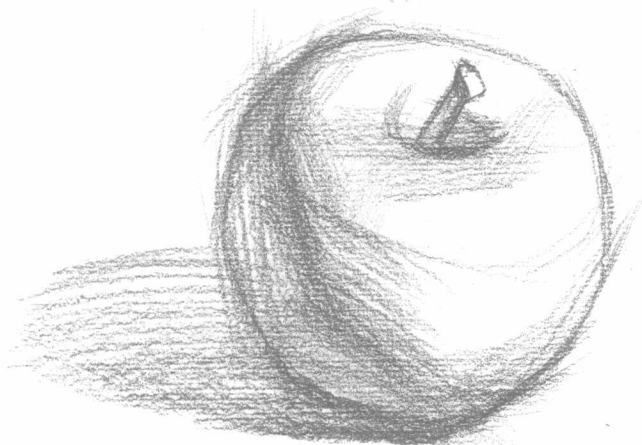
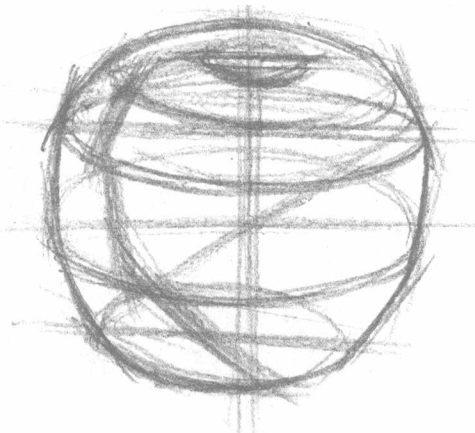
素描静物实战训练

· 单 个 静 物 的 画 法 步 骤 ·

苹果

大多数水果的造型与圆球体相似，我们在画苹果的明暗时可以参照圆球体的明暗关系与处理方法。

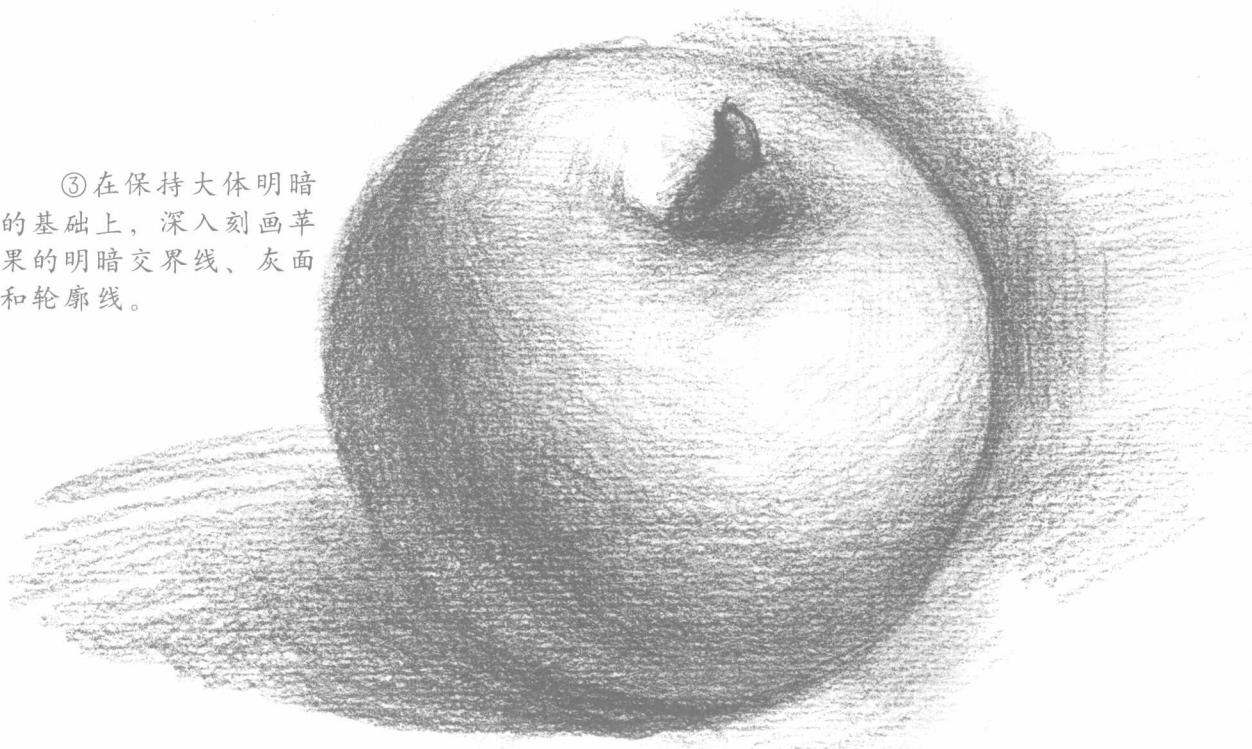
形体结构分析图

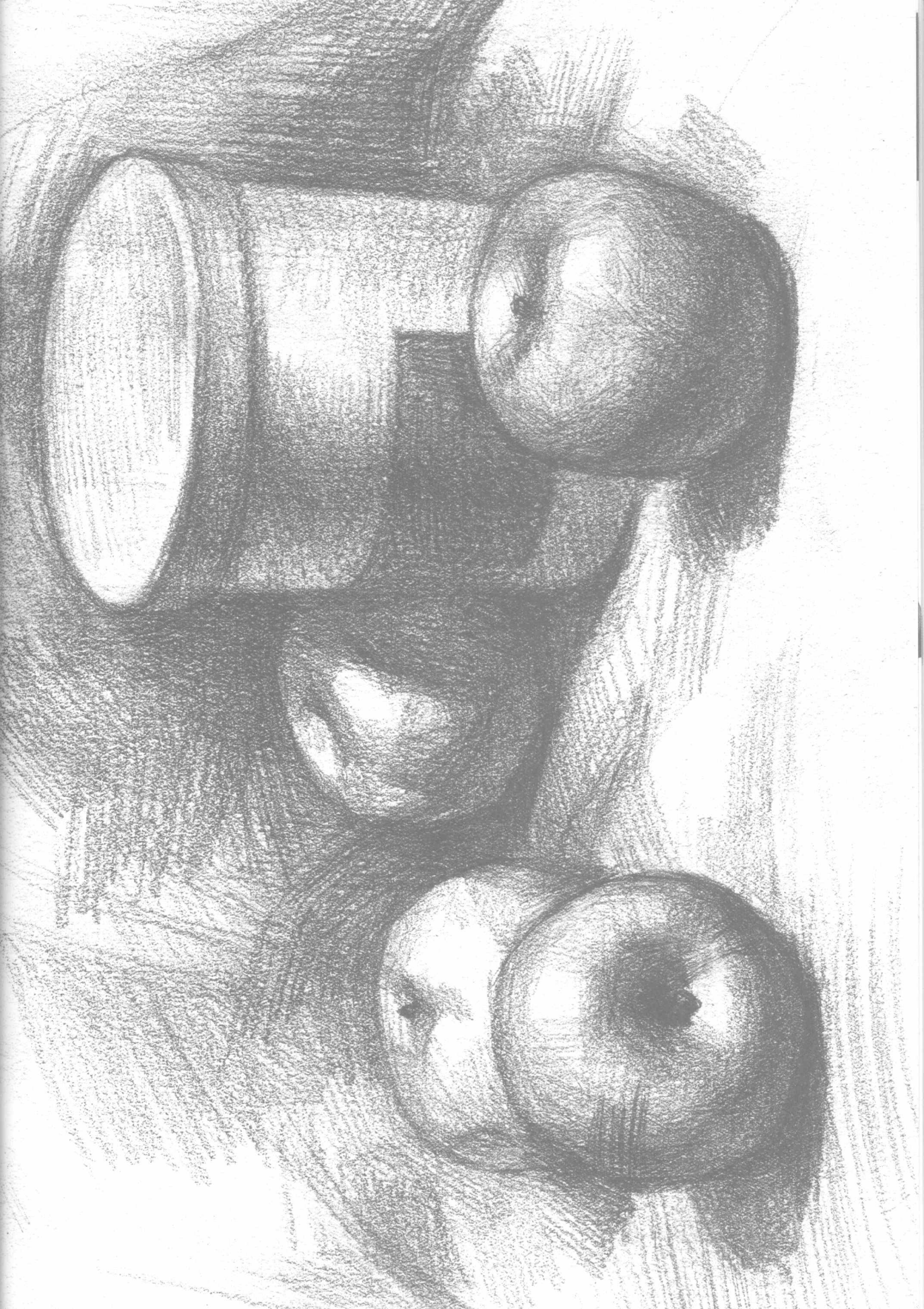

①用长直线确定苹果在画面中的位置以及高度与宽度的比例关系。

②画出苹果的结构线、明暗交界线、投影，区分出大的明暗关系。

③在保持大体明暗的基础上，深入刻画苹果的明暗交界线、灰面和轮廓线。

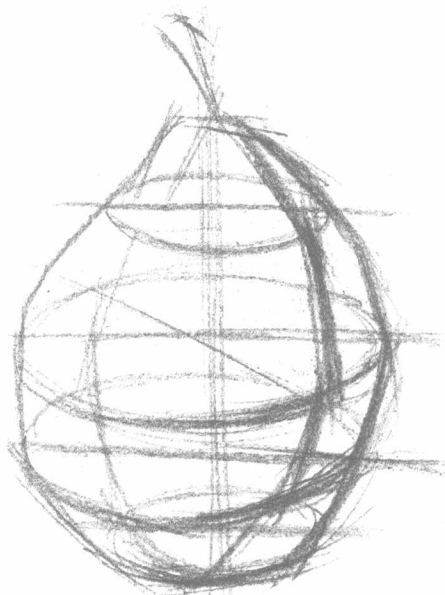
单个静物的画法步骤·梨

梨的形状与苹果不同，打形时要抓住它上小下大的外形特征。

①先确定好梨的长宽比例和上小下大的外形特征。

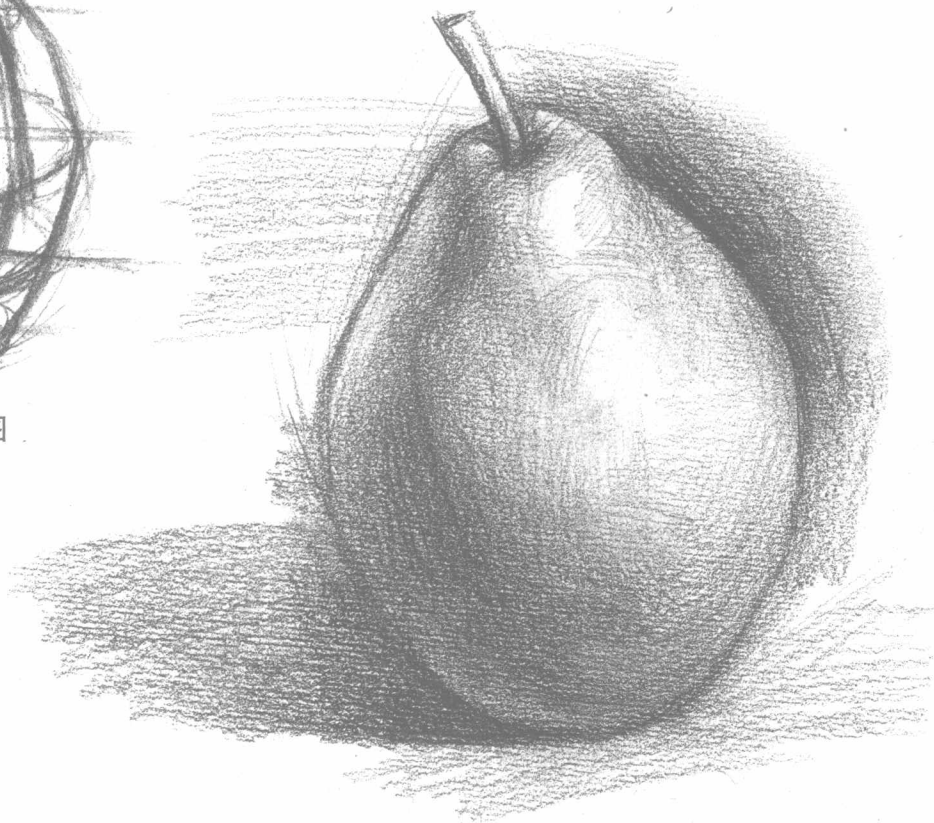

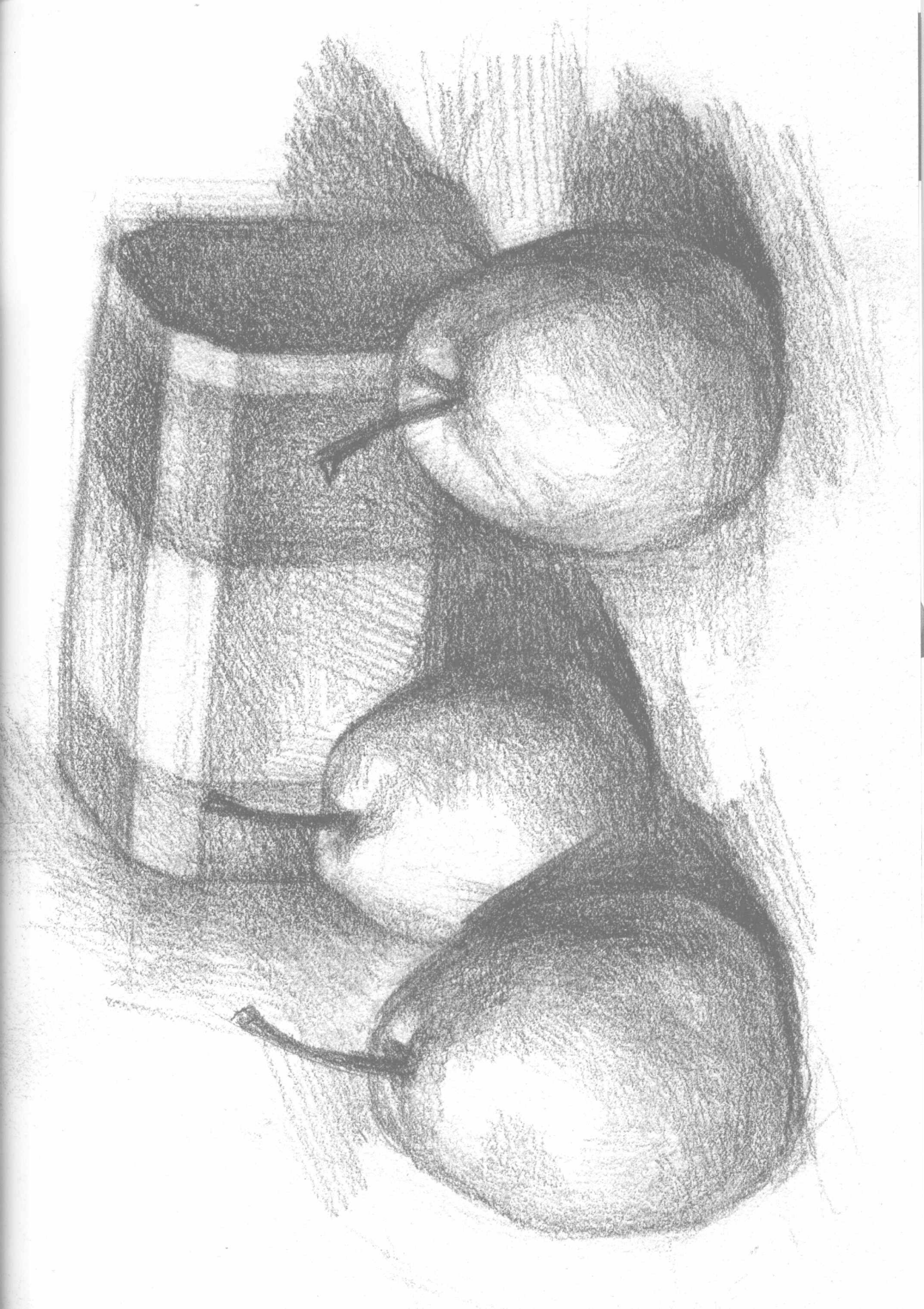
②画出梨的结构线、明暗交界线和投影，并区分出大体明暗。

形体结构分析图

③找准梨的明暗交界线，注意梨和苹果的差别，深入刻画明暗交界线附近细微的起伏变化。

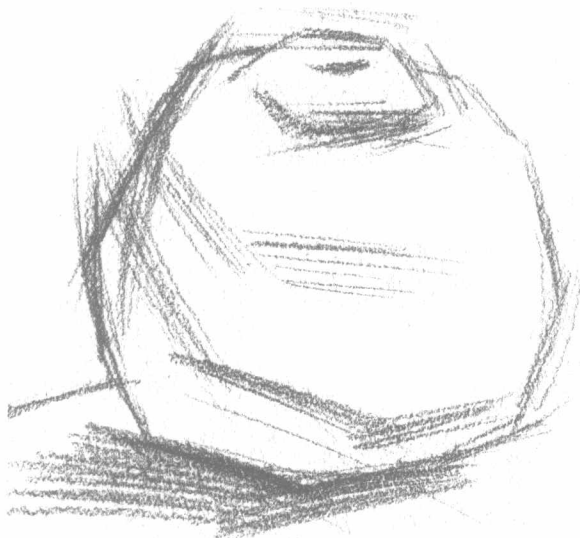

单个静物的画法步骤·橘子

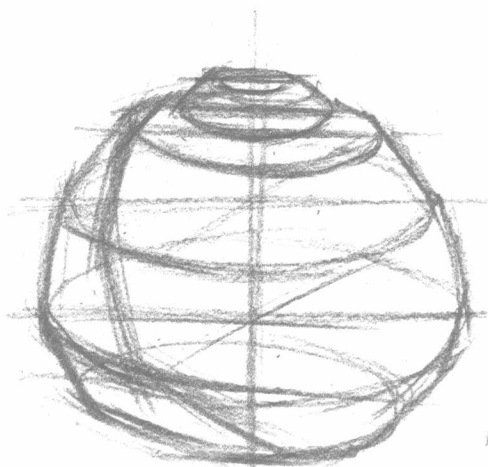
橘子的质感与苹果不同，其表面比较粗糙，画明暗时可以适当减弱高光和反光的明暗对比。

①用直线切出橘子的大轮廓，注意抓住橘子的外形特征。

②找准并刻画出橘子的结构转折线和明暗交界线。

形体结构分析图

③围绕明暗交界线深入塑造橘子的形体结构，同时丰富橘子的明暗层次。

